

- Jag har upplevt ett av de mest givande kulturutbyten som dansare och koreograf i festivalen Drama for Life, Johannesburg. I den här rapporten har jag valt att redogöra lite mer ingående för vad som ligger till grund för starka känslan av meningsfullhet som kulturutövare.

Emma Ribbing dec 2019

REDOVISNING
INTERNATIONELLT UTBYTE
Emma Ribbing/Creative Dialogues

*Drama for Life Conference & Festival
Transforming arts/ Transforming Lives*

Johannesburg, Sydafrika
1-8 december 2018

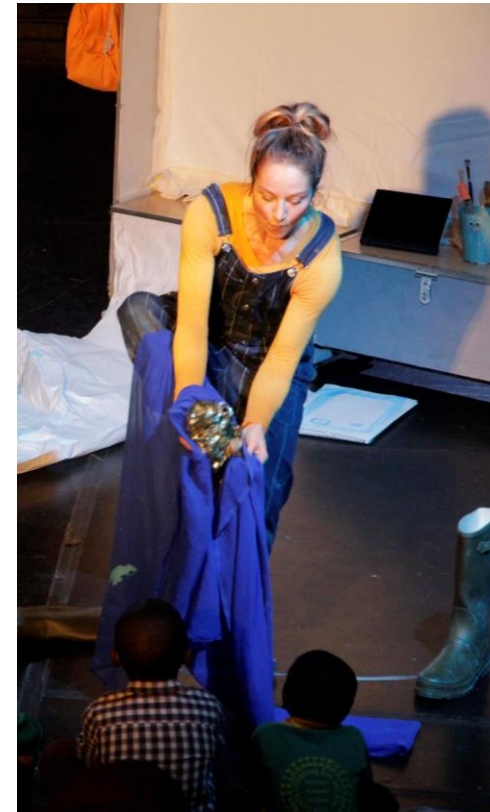
Redovisning av kulturutbyte & resebidrag Johannesburg, Sydafrik, Emma Ribbing

Jag har turnerat föreställningen KURR med Bugaku i festivalen Drama För Life arrangerad av The Wits Universitet i Johannesburg, Sydafrika. Festivalen pågick mellan 31/11-8 dec 2018.

Tema för i år var "Transforming Arts/Transforming Life. Varje dag i festivalen hade sitt fokus och tema. Jag var inbjudan till

Dag 5 Transformning Children's Theatre for a Child-centered Society & dag 6 Transforming Youth through Theatre in Education"

Utöver detta gav jag en workshop, deltog i två paneldebatter och såg själv konferenser, föreställningar och presentationer av andra deltagare under sammanlagt fyra dagar. Förberedelser pågick sammanlagt 10-14 dagar innan resan för att bygga en turnévänlig dekor, organisation av turnén.

Reseskildring

Den 1é december

Vi anlände direkt från flygplatsen till festivalen där vi blev visade till teatern och vi kunde lämna föreställningens dekor. Festivalen firade sitt 10 års jubileum med universitetets egen kör och berörande tal. Det var en mäktig upplevelse och jag var tacksam att stifta bekantskap även med artister från grannländer samt Unga Klara som arbetat med en lokal teatergrupp tillsammans med sina egna svenska skådespelare.

Den 3é december spelade jag min barnföreställning Kurr med Bugaku två gånger. Endast en av gångerna var en barngrupp inbjuden. Totalt såg cirka 75 personer föreställningen som mottogs varmt av publik och arrangörer. Bland publiken fanns många studerande från Wits universitet, lokala koreografer, dramaturger, lärare och dansare som arbetar med dans & teater för barn. Även musik och dans terapeuter, festivalarrangörer och aktörer inom *Community art Centres* från Grannländerna Botswana och Mocambique.

KURR med Bugaku behandlar på ett metaforiskt sätt hur lekande med ljud, rörelse och gestaltning är byggstenar i ett arbete med barns rätt till uttryck deras självkänsla och identitet) och hur det stärkande av

På eftermiddagen deltog jag i en paneldebatt om teater och dans för barn mellan 0-4 år. Moderator för debatten var Yvette Hardie som just nu är president i nätverket ASSETEJ 2011-2020. Det var också Yvette Hardie som startade ASSETEJ South Africa i Capstaden 2007.

Debatten utgick från frågeställningen om dans och teater för mindre barn är ett exklusivt nöje för en begränsad medelklass. Samt om små publikgrupper möjliggör en utveckling av teaterns form eller bidrar till nya publikgrupper där föräldrar och förskolepersonal blir representanter för ny pedagogik. Diskussionen tog upp utmaningar som konstnären ställs inför i skapandet av föreställningar för barn mellan 0-4v år och hur nya former av föreställningar bidrar till nya arbetssätt för konstnärer. Skillnaden i publikgrupper för just den här åldersgruppen synliggör olika länders kulturpolitik, normer och samhällsskikt. Jag företrädde i detta sammanhang både andra Svenska konstnärer, mitt eget konstnärskap samt det arbete som jag utför genom Malmö stad på Kreativt lärcentrum.

Citat i sociala medier

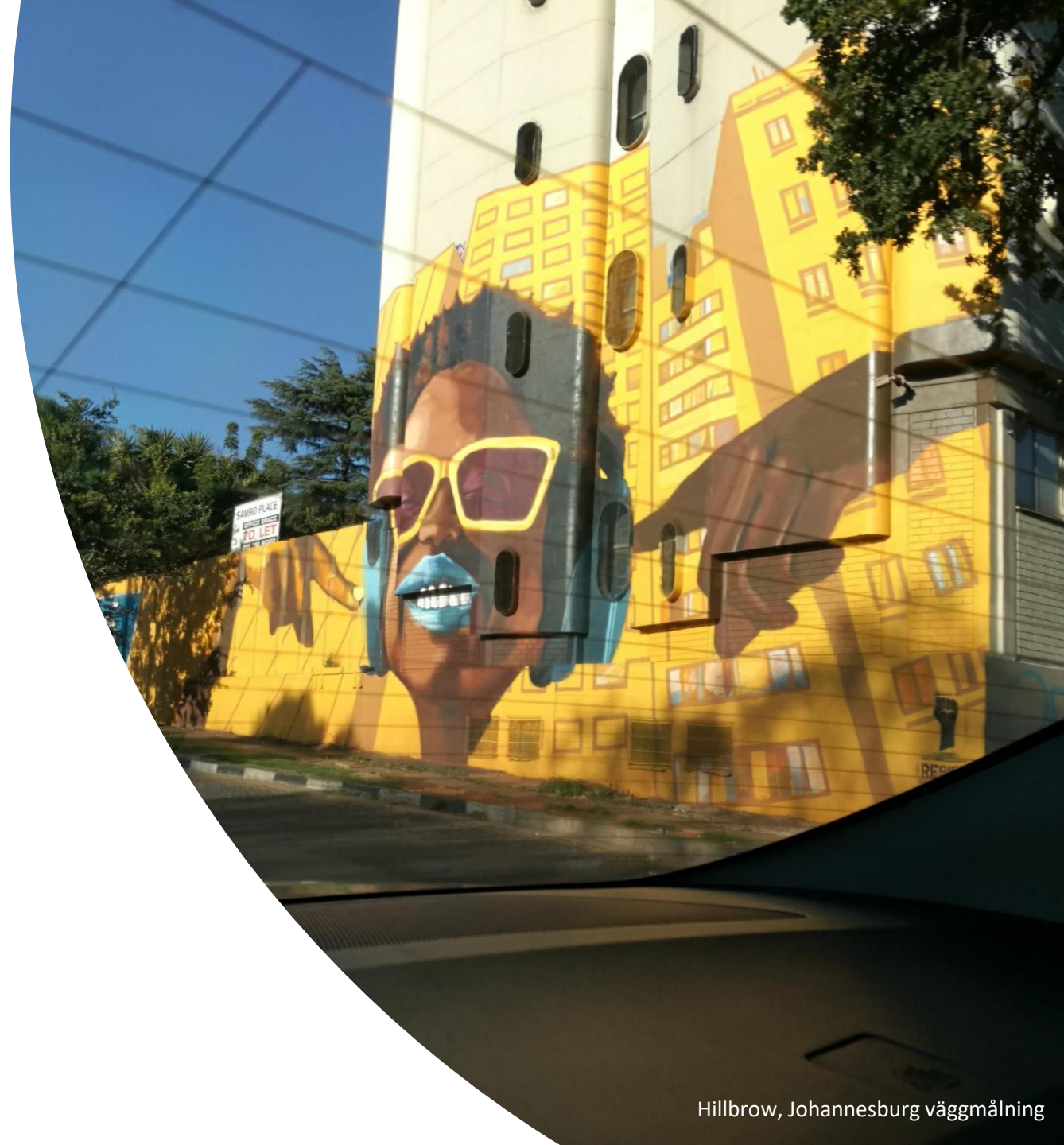
- Total 4-year old concentration when @emmaribbing aka Creative Dialogues does her beautiful performance at Drama for Life, It is the first time touring abroad with this production, for this gifted artist who has performed all over #Sweden! @swedeninsa ❤️ having you here Emma! Thank you Kulturrådet, Konstnärsnämnden, ping ASSITEJ South Africa The Market Theatre

Hedda Krausz, Svenska Ambassaden I Pretoria, South Africa

- It Was such a pleasure! I thoroughly enjoyed it and can't wait to see more and more

- What a gorgeous performance and experience @emmaribbing gave. (hart) It was so enchanting and totally engaged me on all sensory levels. What a wonderful time of learning.

Diana Elea teacher and actress

Den 4é december gav jag en workshop Human Supercell utifrån mitt pågående projekt: Spatial Negotiations, 15 personer deltog. Såhär beskriver jag workshoppen:

The workshop provides a playful platform of how movement creates spaces for negotiations and dance can be a language for architecture & storytelling. Through series of physical games and improvisations, participants will operate as part of a human supercell, making decisions and responding to environmental cues as a collective intelligent organism. The workshop sums up in a discussion and presentation of Emma Ribbings choreographic work with children & preschool teachers as well as social workers and city planners.

Efter övningar gjorde jag en generell presentation av mina pågående projekt och arbetsmetoder. Detta övergick i en öppen diskussion kring hur man kan arbeta med kroppen som material, ickehierarkiska arbetsmetoder och hur man skapar "fysiska dialoger" mellan människor med olika yrkesområden, etnicitet, ålder och klass.

F e e d b a c k H u m a n S u p e r c e l l w o r k s h o p

-Workshop was an excellent way to bring out honesty in people. The way you built up or guide collective behaviour was very efficient for us who work in different disciplines on stage and in education.

- Your workshop was really fantastic, and your artistic work was so relevant to what I do in language development for young people.

- I wished I could tell my student all of this, But how would you do when you have not a clean floor to crawl on?

Det var en engagerad grupp som med stor inlevelse tog sig an övningar. Deltagare hade olika fysiska förutsättningar. Där var lärare, dansare, skådespelare och musiker. Nio personer kom från en teatergrupp från en liten stad på gränsen till Botswana. De hade kommit till festivalen tillsammans för att hitta nya arbetssätt. De gav uttryck för hur mina övningar kunde hjälpa dem väldigt konkret i sitt eget sceniska arbete lika mycket som deras arbete med barn och unga i det program som de ansvarade för i sin stad.

F ö r u t s ä t t n i n g a r

Förutsättningarna påverkade resan, när jag bokade biljetter visste jag inte om jag skulle få resebidrag. Jag avgjorde att värdet av att möta nya publikgrupper, konbfrontera Sydafrikanska barn, festivalens tema och möte med arrangörerna som jag träffat i Malmö samma år, var tillräckligt starka för att ta risken att åka på egen bekostnad. Kommunikationen med festivalens administration var dock utmanande. Jag visste inte vilka tekniska förutsättningar som väntade mig och jag anvarade själv för boende. Av ekonomiska skäl tvekade jag länge om jag skulle resa ensam. I dessa förberedelser kontaktade jag Hedda Krausz på Svenska ambassaden i Pretoria. Hon var engagerad i festivalen och var mycket positiv kring min medverkan. Jag tog också kontakt med konstnärlig ledare för Unga Klara, som jag sett fanns med i programmet. Kontakt med dem var betryggande inför resan.

Mer Reseskildring ...

Johannesburg har rykte om sig att vara en av världens mest kriminella städer. Jag har relativt stor erfarenhet av stora städer men osäkerheten var mer närvarande än vi förväntat oss. Vi uppmanades att aldrig gå till fots utanför universitetsområdet. Vi förflyttade oss lokalt med Uber och boendet var genom Air bnb 20 min resväg från The wits universitet. Genom dessa sociala nätverk upplevde vi dock mycket givande kontakt med lokalbefolkning och fick del av lokal kultur. Både jag och Silas har turnerat mycket med större sällskap som dansare/scentekniker. Där bor man ofta på hotel och transporteras av festivaler. Sättet som vi turnerade i Johannesburg gav en vidgad känsla av kulturellt utbyte på förhållandevis kort tid.

Jag har turnerat mycket som dansare i olika stora produktioner. Detta var första gången som jag turnerat en av mina egna uppsättningar utanför Europa. Det var också första gången som jag själv stod för all kommunikation, administration och utförande. Jag var otroligt tacksam att ha med mig Silas Bieri, som står för dekor, ljud och ljus. Riggningstid var väldigt begränsad och teknisk personal var inte så motiverad att arbeta.

Jag upplevde ett stort gensvar i mitt arbete med dans och språkutveckling för barn i förskoleålder. Det var fantastiskt att känna hur tema och metoder som min föreställningen bygger på, fick stark betydelse för publik och deltagare. Festivalen uppmärksammade både för barn och vuxna hur scenkonsten har verktyg att påverka det Sydafrikanska samhället som fortfarande, generationer efter apartheid, separerar befolkning och traumatiserar barn och unga. Det var generellt fantastiskt att uppleva en ömsidig övertygelse av kulturens roll både i festivalens föreställningar, konferenser och debatter.

Jag fann mig själv bära en hatt som frilansande konstnär och en som förmedlande svensk kultur och de kulturella arv som präglat mig som svensk. Ständigt påmindes jag om hur litet och privilegierat Sverige är. Det var befriande att möta en engagerad och kompetent publik i en festival som också uppmärksammade den politik och administration som möjliggör kulturupplevelser till alla, oavsett etnicitet, klass, sexuell läggning, tid och pengar. Festivalen föreställningar och konferenser gav mig starka intryck och färgades med insikten av scenkonstnärens roll som aktivister i ett land vars traumatiska historia är så närvarande.

B a k g r u n d

Allt började med utbudsdagen Young Dance Market i Malmö som organiserades i samband med BIBU festivalen i Helsingborg i maj 2018. Evenemanget organiserades av Danscentrum Syd, Freestyle Fanatix och Memory Wax och finansierades genom stöd från Konstnärsnämnden. Endast föreställning *KURR med Bugaku* och We collective med med sin föreställning *Lår* representerades av konstnärerna själva. Även om det naturligtvis kändes som en värdefull chans att få delta gnagde känslan att vi deltog på så olika villkor jämte grupper som har verksamhetsbidrag som representerades av producenter.

Inbjudna programläggare visade stort intresse för hur barnkultur tillgängliggörs barn i alla samhällsskikt i Sverige och inte bara som en exklusiv fritidsaktivitet för familjer som har vana att gå på teater, vilket det i många fall är i andra länder. Genom uppdrag som koreograf på Kreativt Lärcentrum, i Malmö, mina senare års turnerande med uppsökande dansföreställningar i egen regi samt alla internationella turnéer jag erfarit som dansare, fick jag i det här sammanhanget en värdefull roll. Jag kunde också förmedla hur jag, på uppdrag av Malmö stad och egna konstnärliga initiativ, arbetar med fortbildning av pedagoger med syfte att skapa mervärde kring en dansupplevelse. Diskussionen uppmärksammade hur en upplevelse av hög konstnärlig kvalitet för barn är beroende av en kvalitativ organisation kring teaterbesöket. I mötet på Young Dance market gjorde detta mig osäker kring vilka chanser jag har att turnera

Min upplevelse under och efter kulturutbytet i Sydafrika påvisar snarare styrkan i att inte representera en institution. Som fri konstnär har jag fötter i olika verkligheter som är nära både barn, föräldrar, politiker, förvaltningar och pedagoger. På turné får man som konstnär direkt kontakt med både kulturinstitutioner, skolväsen, & andra utövare.

Inga producenter som representerade de tre organisatörerna för utbudsdagen kunde förmedlade dessa perspektiv, vilka i min mening är högst relevant när man bjuder in organisatörer från andra länder som liksom dem har på agendan att tillgängliggöra kvalitativ och nyskapande scenkonst för barn och unga.

Jag kände att min röst var viktig i sammanhanget och att turnén var förankrad i ett verkligt och viktigt kunskapsutbyte mellan mig och festivalens representanter.

Tack Konstnärsnämnden!

Inget av detta hade möjliggjorts utan Konstnärsnämndens roll och ekonomiska stöd. Ni möjliggjorde utbudsdagen för fria konstnärer och grupper som inte blivit utvalda av en filtrerande kommitté scenkonstproducenter. Anledningen till att enskilda konstnärer inte är representerade vid utbudsdagar beror ofta på bristen av producenthjälp. Som enskild konstnär i Skåne är kompetens och erfarenhet mitt enda sätt att kunna turnera jämte andra etablerade fria dans och teaterkompanier. Utöver mig deltog endast Unga Klara från Stockholm, vilka arrangörerna sett genom Bibu.

"ART IN TRANSFORMATION" Jag vill lyfta värdet av konstnärers roll som ambassadörer för starka värden arbete för uttrycksfrihet under internationella residens och turnéer. Jag anser att denna roll förstärks och möjliggörs då man turnerar i mindre grupp. Resan till Johannesburg och Drama for Life gav mig nya perspektiv som dialogkapare, nyfikenhetsförmedlare och konstnär.

